

大学美学

王一川

主编

高等教育出版社

导论 美学与美学建设

第一编 审美体验

第二编 审美媒介

第三编 审美形式

第四编 审美语境

第五编 审美传统

大学美学

王一川 主编

Aesthetics

内 容 提 要

本书分成若干专题，每个专题下面以“原作”或个案为主，可以是理论原典，也可以是文艺作品经典，还可以是审美现象个案以及现实美学话题等，并加上编写者对原作的解读或个案分析。这样的编写思路比较切合当今大学人才培养与美学课程教学的实际。

本书的编撰原则包括：以20世纪后期以来美学主流为基本框架，注意伸张中西古典美学传统及中国现代美学传统；注重当前全球化语境中的跨文化汇通；显示审美现象与美学观念的历史变化轨迹；力求理论构架简易，选文、导读和阅读书目等浅近易懂，便于大学生学习或自学。

本书适合高校汉语言文学专业、哲学专业、艺术专业等作为基础课教材使用，也可以被其他专业作为选修课教材使用。

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

大学美学/王一川主编. —北京: 高等教育出版社,
2007.1

ISBN 7-04-019968-8

I. 大... II. 王... III. 美学-高等学校-教材 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 141099 号

策划编辑 云慧霞
责任编辑 吴 军
封面设计 张申申
责任绘图 朱 静
版式设计 张申申
责任校对 杨雪莲
责任印制 尤 静

出版发行 高等教育出版社

购书热线 010-58581118

社 址 北京市西城区德外大街 4 号

免费咨询 800-810-0598

邮政编码 100011

网 址 <http://www.hep.edu.cn> <http://www.hep.com.cn>

总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司

网上订购 <http://www.landraco.com> <http://www.landraco.com.cn>

畅想教育 <http://www.widedu.com>

印 刷 北京铭成印刷有限公司

开 本 787×960 1/16

版 次 2007 年 1 月第 1 版

印 张 27.5

印 次 2007 年 1 月第 1 次印刷

字 数 400 000

定 价 34.60 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 19968-00

(按姓氏笔画为序)

参
编
者

马聪敏	北京师范大学
王一川	北京师范大学
王青	中国矿业大学
云慧霞	高等教育出版社
石天强	北京航空航天大学
付国锋	河南大学
包兆会	南京大学
刘苑	青岛科技学院
刘莉	北京工商大学
何浩	中国社会科学院
余开亮	中国人民大学
陈雪虎	北京师范大学
罗成	北京师范大学
胡继华	北京第二外国语学院
胡疆锋	首都师范大学
桂琳	中国青年政治学院
高文强	武汉大学
唐宏峰	北京师范大学
黄世权	湘南学院
梁刚	北京邮电大学
程惠哲	中国艺术研究院
赖勤芳	浙江师范大学

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

传 真：(010) 82086060

E - mail：dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)58581118

目 录

导论：美学与美学阅读	1
一、回望美学史	2
二、美学是一门人文学科	5
三、美学：在精英主义与平民主义之间	6
四、美学：在符号与形象体验中研究审美沟通	8
五、美学的要素	12
六、美学书架	15
七、美学阅读建议	16

第一编 审美体验 17

本编概述 18

第一章 感兴 22

选文 1：刘勰论感物起“兴”	22
选文 2：叶燮论“兴”与“辞”	24
选文 3：陈世骧论“兴”的本义	24
选文 4：叶嘉莹论“兴”的自然感发性	28
选文 5：高辛勇论“兴”与有机宇宙观	29

编者心得 32

1 阅读书目 33

思考题 34

第二章 体验 35

- 选文 1: 狄尔泰论体验与诗 35
选文 2: 宗白华论美学散步 38
选文 3: 李长之论人格与语言 40
选文 4: 李长之论楚文化精神 42
编者心得 45
阅读书目 46
思考题 46

第三章 创造力与无意识 47

- 选文 1: 尼采论梦境与醉境 47
选文 2: 弗洛伊德论创作与无意识 50
选文 3: 荣格论原始意象与艺术 52
编者心得 57
阅读书目 58
思考题 58

第四章 作者及其死亡 59

- 选文 1: 刘勰论神思 59
选文 2: 华兹华斯论情感与能力 64
选文 3: 康德论天才 66
选文 4: 本雅明论韵味的消失 67
选文 5: 福柯论人之死 69
选文 6: 巴尔特论作者之死 71
编者心得 72
阅读书目 74
思考题 74

第五章 读者接受与观众心理	75
选文 1: 姚斯论读者接受与审美经验	75
选文 2: 伊瑟尔论空白点	78
选文 3: 霍兰德论文学反应动力学	82
选文 4: 霍尔等论表征	86
编者心得	92
阅读书目	93
思考题	94

第二编 审美媒介 95

本编概述 96

第六章 书不过语 99

选文 1: 《周易》论书不尽言	99
选文 2: 庄子论书不过语	100
选文 3: 《诗大序》论诗言志	101
选文 4: 王弼论言象意	102
选文 5: 钟嵘论诗	103
选文 6: 柳宗元论文以明道	104
选文 7: 欧阳修论书不尽言	106
选文 8: 苏轼论成竹于胸	106
选文 9: 叶燮论遇目感心传手	107
选文 10: 郑板桥论画竹三阶段	108
编者心得	109
阅读书目	111
思考题	111

第七章 机械复制时代的艺术	112
选文 1: 阿多诺论现代艺术与工业生产	112
选文 2: 本雅明论机械复制时代的艺术	113
选文 3: 霍尔论编码与译码	115
选文 4: 波斯特论第二媒介时代	117
编者心得	118
阅读书目	119
思考题	119

第八章 新媒介与新文明	120
选文 1: 伊尼斯论传播的偏向	120
选文 2: 麦克卢汉论媒介是人的延伸	121
选文 3: 麦罗维茨论媒介场景	123
选文 4: 凯尔纳论媒体奇观	126
编者心得	127
阅读书目	129
思考题	129

第三编 审美形式 131

本编概述 132

第九章 形与神、炼字与炼意	134
选文 1: 顾恺之论以形写神	134
选文 2: 宗炳论以形媚道	136
选文 3: 刘勰论隐秀	137
选文 4: 黄庭坚论点铁成金	138
编者心得	141
阅读书目	142
思考题	142

第十章 符号及其形式	143
选文 1: 索绪尔论语言符号	143
选文 2: 艾亨鲍姆论形式方法	146
选文 3: 列维-斯特劳斯论神话	148
选文 4: 巴尔特论叙事结构	151
编者心得	153
阅读书目	156
思考题	156

第十一章 形式美	157
选文 1: 孙过庭论书法	157
选文 2: 吴冠中论形式美	161
选文 3: 汉斯利克论音乐美	164
选文 4: 王尔德论形式是一切	165
编者心得	166
阅读书目	167
思考题	168

第四编 审美语境 169

本编概述 170

第十二章 文本与互文性	174
选文 1: 巴赫金论对话与杂语	174
选文 2: 克里斯特瓦论互文性	177
选文 3: 巴尔特论文本	179
选文 4: 热奈特论五种跨文本关系	183
编者心得	185
阅读书目	187
思考题	187

第十三章 意识形态、阶级与性别	188
选文 1: 阿尔都塞论意识形态和意识形态国家机器	188
选文 2: 米利特论性的政治	190
选文 3: 穆尔维论电影中的女性形象	193
编者心得	195
阅读书目	197
思考题	198
第十四章 审美与艺术体制	199
选文 1: 布迪厄论文学场	199
选文 2: 伊格尔顿论美学的矛盾性	202
选文 3: 哈贝马斯论文学公共领域	204
选文 4: 吉登斯论现代性三要素	207
选文 5: 比格尔论先锋派与艺术体制	210
编者心得	213
阅读书目	215
思考题	215
第十五章 艺术与人生	216
选文 1: 阿诺德论文化	216
选文 2: 劳伦斯论道德和长篇小说	221
选文 3: 鲁迅论艺术	224
选文 4: 鲁迅论文艺与人生	227
选文 5: 朱光潜论人生的艺术化	228
编者心得	232
阅读书目	233
思考题	233

第十六章 全球化审美景观	234
选文 1: 阿帕杜莱论全球文化经济的五种图景	234
选文 2: 汤姆林森论非领土扩张化与非地方	239
选文 3: 克兰论全球化与影视传播	244
选文 4: 韦尔施论全球审美化	249
编者心得	253
阅读书目	256
思考题	256

第五编 审美传统 257

本编概述 258

第十七章 中国古典美 261

选文 1: 庄子论自然与自由	261
选文 2: 《礼记》论艺术与礼教	265
选文 3: 严羽以禅喻诗	268
编者心得	271
阅读书目	272
思考题	272

第十八章 中国现代美 273

选文 1: 王国维论《红楼梦》	273
选文 2: 傅雷论青春的生命	274
选文 3: 朱光潜论诗的境界	277
选文 4: 宗白华论中国文化精神的审美维度	280
选文 5: 李泽厚论时间情感化	282
编者心得	285
阅读书目	287
思考题	287

第十九章 西方古典美 288

选文 1: 柏拉图论美是什么 288

选文 2: 休谟论美与丑 292

选文 3: 黑格尔论美的理念 294

编者心得 296

阅读书目 297

思考题 297

第二十章 西方现代美 298

选文 1: 波德莱尔论现代性 298

选文 2: 列菲弗尔论审美现代性与日常文化 301

选文 3: 韦尔施论当代审美化 305

选文 4: 昆德拉论现代美的面相扫描 308

选文 5: 卡林内斯库论媚俗 310

选文 6: 贝尔论审美现代性与后现代性 314

选文 7: 利奥塔论后现代 317

选文 8: 詹姆逊论后现代艺术特征 320

编者心得 325

阅读书目 326

思考题 326

第二十一章 卡里斯玛与传统 327

选文 1: 韦伯论卡里斯玛 327

选文 2: 希尔斯论卡里斯玛与传统 330

选文 3: 林毓生论自由社会里的卡里斯玛 332

选文 4: 布鲁姆论卡里斯玛与现代尼采政治 335

编者心得 338

阅读书目 340

思考题 340

第二十二章 经典及其意义	341
选文 1: 刘勰论经典的力量	341
选文 2: 艾略特论经典、美学价值与个人才能	343
选文 3: 布鲁姆论经典	346
选文 4: 施特劳斯论经典、自由教育与卓越品质	349
编者心得	353
阅读书目	355
思考题	355

第六编 审美文化 357

本编概述	358
第二十三章 审美文化及其类型	361
选文 1: 斯诺论两种文化	361
选文 2: 布罗克曼论大众知识分子	364
选文 3: 费斯克论参与大众文化	366
选文 4: 斯道雷论通俗文化的六种定义	368
编者心得	369
阅读书目	372
思考题	372

第二十四章 日常生活与时尚	373
选文 1: 费瑟斯通论日常生活的审美呈现	373
选文 2: 格罗瑙论时尚与趣味	376
选文 3: 克雷克论时装的面貌	378
编者心得	381
阅读书目	382
思考题	383

第二十五章 认同与青少年亚文化	384
选文 1: 埃里克森论青少年亚文化	384
选文 2: 霍尔等论亚文化的功能与风格	388
选文 3: 赫伯迪格论亚文化风格	391
选文 4: 费斯克论青少年亚文化“迷”与生产力	396
编者心得	399
阅读书目	401
思考题	401
第二十六章 图像与视觉文化	402
选文 1: 罗戈夫论视觉文化研究	402
选文 2: 伯格论观看之道	408
选文 3: 麦克卢汉论机器新娘	415
选文 4: 卡普兰论消费形象	417
编者心得	420
阅读书目	421
思考题	421
后记	423

导论：美学与美学阅读

美的东西总会吸引人。阅读老舍的《四世同堂》(1951), 不难从中领略到作家对故都北京(北平)的美的体验:

中秋前后是北平最美丽的时候。天气正好不冷不热, 昼夜的长短也划分得平均。没有冬季从蒙古吹来的黄风, 也没有伏天里挟着冰雹的暴雨。天是那么高, 那么蓝, 那么亮, 好像是含着笑告诉北平的人们: 在这些天里, 大自然是不会给你们什么威胁与损害的。西山北山的蓝色都加深了一些, 每天傍晚还披上各色的霞帔。

在老舍的眼中, 北京的美在秋季, 秋季的美在中秋前后, 而中秋前后的天气冷热协调、昼夜长短划分、天空的高蓝亮、西山北山的深蓝等, 都在一一装点 and 呈现北京的最美景致。用小说语言去如此记述北京的美及作家对美的体验, 如果没有多年的北京生活体验及对这种体验的回忆和反思, 是无法想象的。

生活中的美千姿百态, 人们对美的体验自然是妙趣横生。如今从各门艺术到日常生活, 美可谓无时无处不在, 时时处处诱惑着人们去发现、解说或品评, 或提出与众不同的相反看法或评论, 直到引发众说纷纭、众声喧哗。每每此时, 就需要运用到美学理论知识, 无论自觉地还是不自觉地、系统地还是零散地、在学理层面还是在常识层面。这样一来, 了解美学史, 认识当前美学, 学会运用美学理论知识去分析新问题以及创造新的美学等, 就有了必要性。

一、回望美学史

回望美学史可以发现, 美学原是一门西学, 但历经百年东渐过程中的华夏风雨, 如今早已化入现代中学之林了。

确实, 当中国人笃信《庄子·知北游》所谓“天地有大美而不言”时, 西方人却热烈地崇拜着美神维纳斯(或阿芙洛狄忒)。正像这位美神来自西方一样, 美学原不是中国的土特产而是西学, 是从遥远的西欧跨越漫长距离经日本中转而旅行到中国的现代学科。德国哲学家鲍姆加登(Alexander Gottlieb